

传统京剧音乐 与新音乐

● 胡 越

传统京剧音乐,是中国京剧诞生 200 多年的时间内,经过无数知名的和不知名的京剧艺术家长期耕耘,集体创造,代代相传的产物;是中国传统音乐哺育下成长起来的一颗璀璨的明珠。

它在走过了漫长的广采博纳之路形成自己的体系之后,到了今天,它又以自身独有的魅力进入周围的兄弟姐妹艺术,作为一种营养一种血液,造福于其它,反馈于其它艺术门类。

这是怎样的一种景象?传统京剧音乐与新音乐,在当代乐坛是怎样地相互渗透着、借鉴着、影响着?这就是本文的议题。

我们先来看看京剧音乐自身的广采博纳,横向借鉴。

什么叫横向借鉴?站在一个剧种音乐的角度,向兄弟音乐剧种借鉴,向兄弟音乐品种借鉴,向国外的音乐表现手法借鉴,或者站在本剧种内某一流派或流域的角度,向另一流派或流域借鉴,都可看作戏曲音乐的横向借鉴。

众所周知,传统京剧音乐中的西皮腔来自西秦腔,二黄腔来自安徽的四平调。西秦腔流入湖广以后吸收了民间音乐和越调,四平调融入了湖北的东部民歌和昆弋腔。

也就是说。传统京剧音乐本身就是几大地方戏声腔融汇的产物,它的身上流淌着兄弟姐妹的血液。

新中国成立后,新文艺工作者的加盟,现代作曲技法的引进,把古老京剧带入了一个崭新的境界。比如云南省京剧团的《黛诺》,唱腔和伴奏音乐中加入了云南民歌的音调,取得了很好的效果。尤其是上世纪六、七十年代“样板戏”的音乐创作,在人物唱腔的性格化,体现音乐的时代感,追求音乐节奏与整体舞台节奏的和谐统一等方面都有着根本性的突破,使古老的京剧达到了一次艺术上质的飞跃。比如:京剧《海港》借用西洋管弦乐法描写红日冉冉的上海港。京剧《红灯记》、《智取威虎山》、《红色娘子军》、《平原作战》、《杜鹃山》等现代戏音乐的革新突破,无不体现着京剧向创作音乐借鉴的历程。

它成为一个里程碑,给全国各地的新京剧的音乐创作带了一个头。

比如:湖北省京剧团创作演出的《药王庙传奇》,借用创作音乐中的三拍子节奏写了一段“西皮圆舞曲”,表现大病初愈的年轻姑娘司徒恋华乘坐轮椅来到鲜艳的花坛前的那种轻松愉快的心情,优美动人的舞姿,和无法按捺的幸福感受。湖南省京剧团创作演出的交响京剧大合唱《歌颂敬爱的周总理》,借用西洋交响大合唱的形式,热情歌颂了人民的好总理。湖南省京剧团创作演出的现代京剧《紫英》,借用湖南民歌元素和创作音乐作曲手法,表现大革命时期青年革命家钟觉尚云霄留学苏联,在波罗的海边,在莫斯科的红墙下,“朝迎日出,暮送晚霞”的青春激情。

这就跳出了三大件模式化音乐,拓展了托腔伴唱功能,走向了多层次,快节奏的立体表现,使得传统京剧音乐有了飞速的发展。

接下来我们看看,改革开放以来的新时期,京剧音乐是怎样地反馈,回报新民乐,交响乐,电影音乐,创作歌曲等诸多音乐形式。

同样的热情慷慨,势不可挡。

比如:电视剧《大宅门》,直接运用了京剧的锣鼓经作为主题音乐。几十集电视剧,不断送入观众耳帘的是“哐且哐且”的铿锵京剧锣鼓声。

《夜深沉》是一支有名的京剧曲牌,是作为《霸王别姬》中虞姬舞剑的伴奏音乐,它现在成为一支京剧交响名曲,独立走上舞台;并多次出现在影视音乐中,有时是素材乐句,有时是整个曲牌,时而深沉悲怆,时而亢奋揪心,陶冶着人民的精神生活。

又比如:大批的京歌的出现。如用高拨子作素材的创作歌曲《故乡是北京》。如《大碗茶》、《大中国》、《说唱脸谱》,它们以京歌京舞的活泼样式,出现在电视屏幕,出现在厂矿企业社区的各种舞台,出现在公园街道,上至七十岁的爷爷奶奶,小至三五岁的男孩女孩……直接进入人民生活。

我们省京剧团的新民乐《女子乐坊》,全部由年轻女孩组成,有京胡、二胡、琵琶、笛子、阮、古筝、扬琴等多种民乐,演奏京剧名曲《夜深沉》,演奏民乐名曲《赛马》、《茉莉花》、《阿拉木罕》。演员们穿着漂亮的演出服,将胡琴挂在腰上,一改传统的坐着演奏姿势而站立于舞台中央,开心地蹦跳着,热情地演奏着,有时还唱歌,有时还吹口哨,尽情渲泄青春的快乐。

京剧还走进了学校,许多学校设立了京剧教学。教唱传统的西皮二黄,教唱样板戏新腔和京歌。京剧含有丰富生动的历史知识,有助于学生历史知识的丰富,有助于增强他们的民族自豪感,帮助学生学习祖国传统的音乐文化。

变则兴,不变则衰,一个民族要兴旺发达,要屹立于世界民族之林,不能没有创新的理论思维,不能没有艺术的传承与发展。

京剧就是这样,以博大的胸怀海纳百川,向新音乐学习借鉴;又以满腔的激情回报新音乐,回报社会。

(作者单位:湖南省京剧团)

责任编辑:李薇薇